

RACONTÉ EN MUSIQUE ET EN OMBRES

Paula Giusti Jeu, conception et manipulation Pablo Delgado Jeu, conception et manipulation Carlos Bernardo musique

mise en scène

Paula Giusti

Théâtre d'Auxerre - Scène conventionnée d'intérêt national -Art et création, Théâtre Romain Rolland de Villejuif,

PRÉSENTATION

L'affaire méchant loup est un projet militant qui est né spontanément à l'époque du Covid dans un contexte où on se demandait comment le théâtre pouvait survivre. On a eu envie d'une petite forme avec un dispositif léger et polyvalent qui nous permette d'amener le théâtre partout : scènes de théâtre, bien sûr, mais aussi écoles, centres de loisirs, médiathèques et tout autre espace en mesure d'accueillir un public.

Comme pour d'autres spectacles de la compagnie, ce travail parle d'un théâtre fait main, fait avec peu de moyens, un "théâtre pauvre" (*J. Grotowski). Pour nous l'art naît de l'exploration créative et l'orchestration de guelques instruments sur le plateau. Le fait de détourner son utilisation première nous amène à développer des nouvelles techniques. De cette manière, il en résulte un univers nouveau au service de l'histoire que nous voulons raconter.

Les spectacles de la compagnie Toda Vía teatro sont adressés plutôt à un public adulte. Mais depuis 2017 nous avons ouvert des ateliers-théâtre pour enfants dans un quartier prioritaire. Cette expérience nous a rapproché des enfants et nous a donné envie de confronter notre travail à eux, à leur regard frais et vivant.

Ce conte nous semble l'occasion de soulever une question importante : un loup est-il méchant par le simple fait d'être un loup ? Partout, les préjugés conditionnent notre comportement. Parfois on attaque quelqu'un alors qu'on a simplement peur. Aussi le désir d'être accepté par un groupe peut souvent brouiller les expressions de singularité. Dans ce sens, le théâtre et l'art jouent un rôle fondamental dans l'aventure de s'ouvrir à la découverte de « l'autre ».

L'affaire méchant loup est recommandée par l'éditeur du texte aux enfants à partir de 7 ans. Cependant, grâce à sa dimension visuelle et musicale, le spectacle s'adresse à un public à partir de 5 ans. Et sans limite d'âge!

LE TEXTE L'AFFAIRE MÉCHANT LOUP

Paru en septembre 2019, ce texte nous a surpris en nous présentant des personnages habituellement stéréotypés depuis une perspective complètement différente.

Une réécriture savoureuse de *La chèvre de monsieur Seguin* d'Alphonse Daudet nous mène à réfléchir autour de nos préjugés et de l'hypocrisie du monde actuel. Sur un ton d'humour et d'ironie elle nous invite à porter un regard critique sur nos idées reçues.

C'est l'histoire d'un vieux loup, maigrichon et solitaire, qui vit tout en haut d'une montagne et n'aime rien d'autre que sa tranquillité. Malheureusement il se trouve que, de temps en temps, une chevrette saute la barrière de l'enclos de Monsieur Seguin pour venir l'embêter. Blanchette la bagarreuse est l'une d'entre elles. Notre loup a beau demander grâce, supplier qu'on lui fiche la paix, elle ne veut rien entendre et n'a pas peur d'en découdre. Il aurait mieux valu pour ces deux-là ne jamais se croiser!

Non seulement la thématique nous semble pertinente aujourd'hui mais aussi sa forme poétique. Dans un monde globalisé, surstimulé, où la vitesse tend à banaliser la communication et à appauvrir le langage, ce texte qui choisit si bien les mots, apporte la valeur d'une pensée ciselée et efficace.

AUTOUR DU SPECTACLE ET DE SON DISPOSITIF

La mise en scène de *L'affaire méchant loup* relie avec le fil de l'histoire, les ombres projetées et la musique. Il ne s'agissait pas pour nous de cacher les manipulateurs ou le musicien derrière une écran ou dans un castelet mais plutôt de rendre le tout visible pour le public : les manipulations des décors et personnages en papier, le dispositif musical et même la régie lumière. En mettant à nu les procédés techniques nous pouvons créer différents points d'attention sur le plateau; l'espace du récit, de la musique, du rétroprojecteur. De cette manière se construit une image qui dépasse l'écran du fond, qui la déborde. Le spectateur promène son regard de l'effet à la source tandis que l'histoire suit son cours.

LE RÉTROPROJECTEUR

Les images projetées ne sont pas le résultat d'un travail préparé au préalable mais le produit d'une action qui s'exécute à vue à l'aide des découpes en papier, de nos mains et des différentes matières. Les découpes en papier sont souvent articulées à la manière de marionnettes en deux dimensions. Les voix des manipulateurs animent les images et s'accordent avec la musique.

LA MUSIQUE SUR LE PLATEAU

Depuis l'espace musical, la composition originale accompagne tout le récit. Les sons évoquent des espaces et créent des ambiances, se coordonnant parfois avec les actions de l'image. Le musicien est muni de plusieurs instruments : viole de gambe, petites percussions, xylophone, kalimba, flûtes, clavier et machine à boucles.

LE TRAVAIL ARTISTIQUE

Le peu de moyens techniques provoquent une claire disproportion. Le travail de l'acteur devient plus riche. La partition de chaque interprète est dense et dynamique, passant du jeu à la manipulation et au récit.

UNE FIN PARTICULIÈRE

Le texte de Marie Sabine Roger est plein d'ironie. Mais pour les enfants cela ne suffit pas à rendre justice au loup qui a été emprisonné malgré son innocence.

Nous proposons aux enfants d'inventer une nouvelle fin avec nous, de se battre pour ce qui leur semblerait plus juste. Cette deuxième partie ouvre un espace d'interaction qui implique les jeunes spectateurs dans l'avenir de l'action, avec l'idée que les choses ne sont pas immuables. Et que ce monde mérite des transformations.

MARIE-SABINE ROGER

L'AUTEUR

Née le 19 septembre 1957 près de Bordeaux (France). Publiée pour la première fois en 1989 en littérature jeunesse, Marie-Sabine Roger n'a pas cessé d'écrire depuis, dans des registres très variés, albums et romans jeunesse, romans pour grands adolescents et adultes, nouvelles et romans pour adultes, et plus récemment, collaboration à des scénarios pour le cinéma.

Depuis quinze ans et avec plus d'une centaine de livres à son actif, elle accède à la notoriété en littérature générale avec *La Tête en friche*, publié en 2008 et adapté au cinéma par Jean Becker, avec Gérard Depardieu dans le rôle principal.

Le Quatrième soupirail, écrit pour des adolescents, reçoit le Prix Sorcières en 2006. Vivement l'avenir, publié la même année, reçoit le Prix Marguerite-Audoux. Bon Rétablissement, publié peu après, en 2012, fait également l'objet d'une adaptation cinématographique par Jean Becker.

Il est difficile de lui associer un genre particulier, tant les styles et les thèmes qu'elle aborde dans son œuvre sont hétéroclites. Ses romans sont traduits à l'étranger dans plusieurs langues, avec succès. Elle est installée en Charente, près d'Angoulême.

PAULA GIUSTI

METTEUR EN SCÈNE / COMÉDIENNE

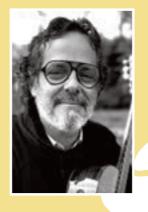
Née à Tucumán, Argentine, en mai 1975, elle suit, dans son pays d'origine, un parcours universitaire de cinq ans, pratique et théorique.

Entre 2000 et 2002 lors de son master en « Arts du spectacle », à Paris 8, elle bénéficie d'une bourse de la fondation Calouste Gulbenkian de Lisbonne pour étudier le théâtre de Fernando Pessoa.

En 2005, elle fonde sa compagnie : Toda Vía Teatro. Elle met en scène sept spectacles dont elle est souvent l'adaptatrice. Outre son travail de metteur en scène, elle a travaillé avec Ariane Mnouchkine en tant que comédienne dans *Les naufragés du Fol Espoir* de 2009 à 2012.

De 2013 à 2016, Paula Giusti est « artiste associée » du Théâtre Romain Rolland de Villejuif. Elle donne des cours à des enseignants, à des acteurs, à des élèves de conservatoires, et intervient dans des écoles, collèges et lycées.

Sa formation pratique s'élargit en France à l'école L'œil du Silence, dirigée par Anne Sicco et à travers des stages avec Ariane Mnouchkine, Julia Varley Larsen, Mamadou Diume, Genadi Bogdanov, Jos Houben et Jean-Louis Heckel entre autres.

CARLOS BERNARDO

MUSICIEN COMPOSITEUR ET INTERPRÈTE

D'origine brésilienne, né à Cardiff, Pays de Galles en 1971, résident en France depuis plusieurs années, il partage son temps entre la musique, le théâtre et le cinéma.

Sa formation en musique de scène se fait avec Jean-Jacques Lemêtre au Théâtre du Soleil de 1999 à 2003. Il rejoint la compagnie Toda Via Teatro en 2015 et depuis il a créé et interprété la musique de ses spectacles. En guitare il a été formé par Nelson Faria et Toninho Horta.

Il compose pour les compagnies Dhang-Dhang, Théâtre Averse et Les sept marches. Il a accompagné de nombreux artistes et compagnies de théâtre au Brésil, au Canada et en France.

Il a publié son premier album en 1995 et en a sorti 8 autres à ce jour. et. Il se produit en guitare solo et en duo avec Chris Jennings ainsi qu'avec Philippe Baden-Powell (France-Brésil en musique) et au Canada avec Louis Simão et Patricia Cano.

Au cinéma il a travaillé avec le réalisateur Hicham Ayouch, avec les compositeurs David et Flavia Tygel et avec les réalisateurs Duccio Bellugi Vannuccini et Thomas Briat pour le documentaire "Au bord de la guerre : Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil à Kyiv" réalisé par Duccio Bellugi Vannuccini et Thomas Briat (2024).

PABLO DELGADO

COMÉDIEN / ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE

Né à Tucumán (Argentine) en 1983, il suit une formation universitaire de cinq ans en art dramatique. Il approfondit sa préparation physique et vocale, à travers l'étude de la danse contemporaine et le travail de la voix.

Pendant dix ans, il enseigne le training physique et vocal à l'Université Nationale de Tucumán. De 2009 à 2015 il rejoint la troupe du Théâtre Officiel de la Ville, interprétant un répertoire classique, musical et contemporain.

Installé à Paris depuis 2018, il intègre la Compagnie Toda Vía Teatro dont il avait participé au premier spectacle entre 2005 et 2007. Il est comédien dans ses dernières créations depuis 2019. Formé à la technique et à la pédagogie vocale de l'école Roy Hart, il approfondit sa recherche autour du souffle et du geste à travers le yoga. Diplômé en 2017 par la Fédération Internationale de Yoga, formé à la Bihar School of Yoga en 2024 et à la Yoga Alliance en 2025, avec un mémoire intitulé « Yoga et théâtre : une pratique pour l'entraînement du comédien ».

Il enseigne aujourd'hui le théâtre et le yoga au Cours Florent à Paris, au Conservatoire de Bagnolet, ainsi que dans des centres sociaux à Bagnolet et à Montreuil.

L'AFFAIRE MÉCHANT LOUP EN TOURNÉE

Théâtre d'Auxerre

11 octobre à 16h (tout public)12 octobre à 11h (tout public)13 octobre à 10 et 14h (scolaires)

à Vallan/Gy L'évêque

14 octobre à 14h (scolaire)

à Charbuy

15 octobre à 16h (scolaire)

à l'école elementaire de Montigny-la-Resle

16 octobre à 10h et à 14h (scolaires)

École élémentaire La Guillaumée -

St Georges sur Baulches

17 octobre à 10h et à14h

Chartres - Espace Soutine

4 novembre à 10h et à 14h30 (scolaires)

Issoudun - Centre Culturel Albert-Camus

28 novembre à 10 et à14 h (scolaires) 29 novembre à 11h (tout public)

Théâtre de Sens

2 décembre à 10h, 14h30 et à 18h30 (scolaires)

Beaune - La Lanterne Magique

10 décembre à 18h (tout public) 11 décembre à 10h30 et à 14h30 (scolaires) 12 décembre à 10h30 et à 14h30 (scolaires)

Arcueil - Espace Municipal Jean Vilar

28 janvier à 14h30 (tout public)29 janvier à 10h et à 14h (scolaires)

Meudon - Centre d'Art et de Culture

5 février (2 représentations scolaires)

Franconville - Théâtre Jean Cocteau

Espace Saint-Exupéry

18 février à 15h (tout public) 19 février à à 9h, à 10h30 et à 14h30 (scolaires)

Scène National de Vendôme

à Lunay - Espace Culturel

24 février à 19h (tout public)

à Vendôme - Centre Culturel de Rottes

25 février à 17h (tout public)

à Montoire-sur-le-Loir - Salle des fêtes

26 février à 19h (tout public)

Festival les 400 Coups

à Orgeval Espace Claude Rich

10 mars à 10h et à 14h (scolaires)

11 mars à 15h (tout public)

à Maintes-la-Jolie au Centre Culturel Chaplin

13 mars à 10h et à 14h15 (scolaires)

14 mars à 17h (tout public)

Festival de Théâtre en Val de Luynes

à Luynes - La grange

15 avril à 15h (tout public)

CIE TODA VIA TEATRO PARCOURS

La marionnette a toujours été au centre de nos recherches d'une manière indirecte, parce que nous avons utilisé la métaphore de la manipulation des comédiens et parce qu'elle est maître dans une conception stylisée du jeu.

Ma langue maternelle n'est pas le français et nous travaillons avec un groupe de comédiens de différentes nationalités et issues de plusieurs écoles. Cela marque notre rapport au texte et à l'histoire que l'on veut raconter et nous conduit vers des chemins non naturalistes.

La musique a toujours été fondamentale pour la compagnie. Depuis 2015 un musicien compositeur en fait partie et est présent à toutes les périodes de recherche et de répétition.

Une création est toujours associée à une période de recherche qui donne naissance à un univers nouveau, une écriture qui passe par le plateau où l'on retrouve le travail de chœur, le masque, la danse, la marionnette ou la manipulation d'objets. Nous réapprenons le théâtre à chaque fois. Nous explorons de nouvelles conventions et métaphores en faisant appel à des recours très simples.

Paula Giusti

CIE TODA VIA TEATRO C'EST AUSSI

(2022 - 2023) - 33 représentations

la recherche autour de l'idée de disparition est axée sur la manipulation de fragments de corps avec différents types de marionnettes.

Présenté: Au Théâtre Romain Rolland - Scène Conventionnée de Villejuif et du Grand-Orly Seine Bièvre, au Théâtre Jean Arp de Clamart - Scène conventionnée d'intérêt national Art et Création, au Théâtre de Corbeil-Essonnes, à L'archipel, Pôle d'action culturelle de Fouesnant Les Glénan, au Théâtre d'Auxerre - Scène conventionné d'intérêt national Art et création et au Théâtre du Soleil.

DES HISTOIRES QUI CHANGENT LE MONDE (période de la Covid 19)

un spectacle plein air où les enfants prennent la parole

Soutenu par : La Région Île-de-France et le Département de la Seine-Saint-Denis.

Accueilli : à Bagnolet au Centre de loisirs de l'école Henri-Wallon, au Centre social et culturel Pablo Neruda, à La bergerie des Malassis, au Centre social et culturel de la Fosse aux Fraises, au « Bosquet des Chênes verts » du Parc départemental Jean-Moulin-Les Guilands et au square du 8 mai 1945 et à Clamart au Théâtre de Verdure.

LE PAIN NU (2019) - 13 représentations (diffusion interrompue dans la période de la Covid 19)
Un monde de misère représenté par des dessins évanescents

coproduit par : Théâtre de Bergeries de Noisy-le-Sec, Théâtre Romain Rolland de Villejuif, Espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur-Orge et Théâtre de Corbeil-Essonnes.

soutenu par: Département du Val-de-Marne, SPEDIDAM, CFPTS, Mairie de Bagnolet, ADAMI et Le conseil de la région lle de France.

accueilli : Au Théâtre Romain Rolland, Salle Eglantine - Villejuif, au Espace Marcel Carné - Saint-Michel-sur-Orge, au Théâtre de Corbeil-Essonnes, au Théâtre des Bergeries - Noisy-le-Sec, et au DÔME - Pôle Culturel et Artistique - Salle Beaurepaire de Saumur.

LE REVIZOR (2015 - 2018) - 99 representations

Un quiproquo mené à son comble; une marionnette à taille humaine est prise par un inspecteur général.

Soutenu par : Théâtre Romain Rolland de Villejuif, Théâtre de Bergeries à Noisy Le Sec, Théâtre de L'Archipel à Fouesnant, Théâtre des Sources à Fontenay aux Roses, Théâtre Le Sémaphore à Cébazat, Théâtre Le Dôme à Saumur, Théâtre de La Tempête (Cartoucherie de Vincennes, Paris).

Accueilli : Au Festival de Théâtre du Val d'Oise, au Théâtre des Lucioles à Avignon, à la Scène Nationale de Dieppe, à la Scène Nationale d'Alençon, au Théâtre de Charleville Mézières, au Théâtre de Laval, au Théâtre Lino Ventura à Garges-lès-Gonesse, au Théâtre de Bressuire, au Théâtre de L'orangerie à Roissy-en-France et Théâtre Madeleine Renaud à Taverny, Théâtre Georges Simenon à Rosny Sous Bois, Théâtre de Saint-Ouen L'Aumône, Théâtre L'Odyssée à Périgueux, Théâtre Georges-Leygues à Villeneuve sur Lot.

Tournée 2018 : Espace Jean Marmignon à St Gaudens, Espace Michel Simon à Noisy-Le-Grand, Théâtre de l'Atrium ATP de Dax, Théâtre de Jacobins à Dinan, Théâtre Montansier à Versailles, ATP de Poitiers, Théâtre du Garde Chasse à Les Lilas, Théâtre de Corbeil Essonne, Centre Culturel Albert Camus à Issoudun, Théâtre Victor Hugo à Bagneux, Espace Louis Jouvet à Rethel, Théâtre de la Madeleine à Troyes, Théâtre Edwige Feuillère à Vesoul, ATP d'Orléans, Théâtre La Colonne à Miramas, ATP de Nîmes, Théâtre Romain Rolland à Villejuif.

LE GRAND CAHIER (2008 - 2013) - 138 représentations

une pièce où tous les personnages sont doubles

Accueilli: Au Théâtre du Soleil, Théâtre Romain Rolland à Villejuif, Théâtre Jean Arp à Clamart, Théâtre Les Lucioles à Avignon, Théâtre d'Annonay, Palais des Congrès Saint-Raphaël, Théâtre de Valère, Sion (CH), Divonne-Les-Bains via La Comédie de Ferney, Espace Sarah Bernhardt à Goussainville, Théâtre de Saint Jean-de-Védas, Théâtre Palace, Bienne (CH), Centre Culturel de Taverny, Le Sémaphore à Cébazat, Théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec, L'Archipel à Fouesnant, Le Carré à Cesson-Sévigné, Théâtre du Pays de Morlaix, Le Gallia Théâtre, Saintes, L'Atrium, Dax, Le Grand Théâtre de Nîmes, Espace Jéliote Oloron-Ste-Marie, La Baleine, Onet-le-Château, Théâtre Jacques Prévert, Aulnay-Sous-Bois, Salle Beaurepaire, Saumur, Théâtre de Cusset, Théâtre de la Madeleine, Troyes, Le Nouveau Relax, Chaumont, Le Théâtre d'Auxerre, Les Passerelles, Pontault-Combault, Théâtre Louis Jouvet à Rethel, Théâtre Tivoli à Montargis, Théâtre de Cachan, Théâtre Edwige Feuillère à Vesoul, Théâtre Municipal de Lisieux. ECAM Théâtre du Kremlin Bicêtre.

AUTOUR DE LA STRATÉGIE... (2005 - 2008) - 60 representations

un personnage qui ne sort jamais du centre de l'espace et qui ne bouge pas par lui-même **Présenté** en Argentine (Jujuy, Tucumán, Buenos Aires) et tourne après en France, au Théâtre de L'epée de Bois, en Espagne (Festival d'Automne de Madrid, Feria de Castilla à La Mancha, Escuela de Teatro de Navarra) et en Italie, théâtre Camploy à Verone.

Ariane Mnouchkine découvre le travail de la compagnie à la Cartoucherie de Vincennes lors du Festival Premiers Pas et soutient Paula Giusti en lui prêtant la salle de répétition et le Théâtre du Soleil pour la création suivante de la compagnie.

TECHNIQUE

JAUGE MAXIMALE

200 spectateurs. Si besoin d'une jauge plus importante, merci de nous contacter.

ESPACE SCÉNIQUE

Dimensions idéales de l'espace de jeu : 7 m d'ouverture x 6 m de profondeur x 3 m hauteur.

Préférence pour un sol noir ou sombre (par exemple tapis de danse). L'espace doit être propre et nettoyé avant l'arrivée de l'équipe. Le spectacle peut s'adapter à des espaces tels que salles polyvalentes, etc. Cependant en raison de la projection des images, il est nécessaire d'avoir le noir ou une ambiance très sombre.

Une seule prise électrique est requise et suffit pour le branchement de notre équipement.

Temps de déchargement et montage : 2 h + Filage technique de 30 min

Temps de démontage et chargement : 1 h 30

La compagnie fournit tous les éléments et se charge du transport, du montage et du démontage..

ACCUEIL DU PUBLIC

Le public sera invité à s'installer dans l'espace 10 minutes avant la représentation.

LUMIÈRES, SON ET RÉGIES

Le matériel est apporté par la compagnie et la régie est gérée par les artistes dans le jeu.

RÉGIE SON ET LUMIÈRE

La régie se fera directement du plateau, gérée par les comédiens dans le jeu.

LOGE

Il faut prévoir un espace sécurisé et chauffé avec miroir et point d'eau. Les bouteilles d'eau et les fruits secs sont les bienvenus.

CONTACT TECHNIQUE

Carlos Bernardo

06 29 17 31 71

CONTACTS

DIRECTION ARTISTIQUE

Paula Giusti

info@todaviateatro.com

ADMINISTRATEUR

Laurent Flamarion

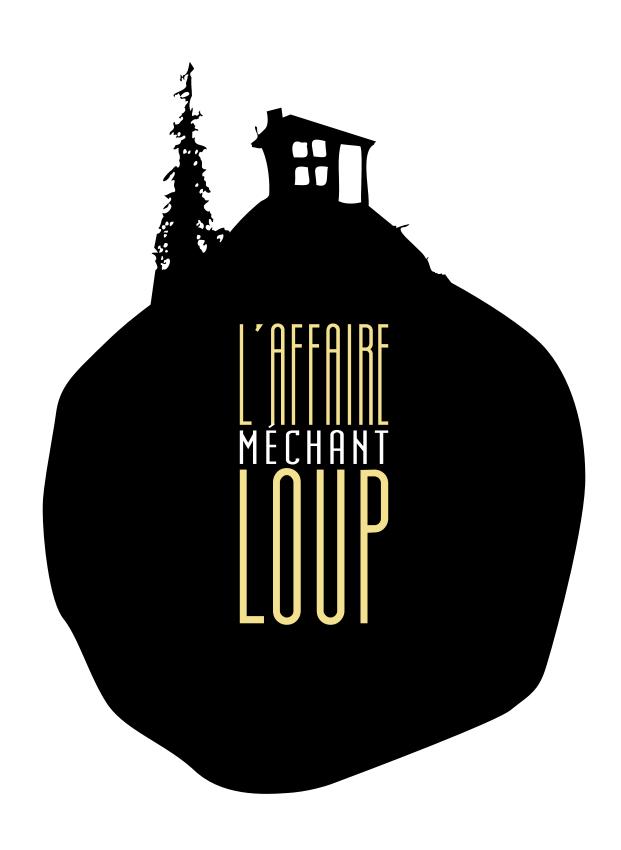
06 81 21 78 47 todaviateatro94@gmail.com

DIFFUSION

Emmanuelle Dandrel

06 62 16 98 27 emma.dandrel@gmail.com

www.todaviateatro.com